EL APARAPITA

CARGADOR DE LA MEMORIA CULTURAL DE BOLIVIA

JUEVES
10 de agosto 2023
La Paz - Bolivia
NRO. 92

Foto: Autorretrato de Gzmán de Rojas, 1948, expuesto en Espacio Patiño, 2023

Foto: detalle de 'Fiesta campestre', h. 1932, expuesto el Espacio Patiño, 2023

CECILIO GUZMÁN DE ROJAS
MAESTRO DEL ARTE

Foto: 'Cristo aymara con paisaje de Potosí, 1941, expuesto en Espacio Patiño, 2023

- VIDA Y OBRA: CECILIO GUZMÁN DE ROJAS
- EL ARTE DE JAIME GUZMÁN CANAVIRI
- ANIVERSARIOS: EMMA ALINA BALLÓN

EL ARTE INDIANISTA Y TESTIMONIAL de Cecilio Guzmán de Rojas

Sin duda es uno de los altos representantes de la pintura boliviana del siglo XX. Forjador del denominado indianismo, hoy las obras de Guzmán de Rojas engalanan los más importantes museos del país.

Cecilio Guzmán de Rojas nació el 24 de octubre de 1899 en la ciudad de Potosí; falleció el 14 de febrero de 1950 en la ciudad de La Paz (afirman que se suicidó en la zona de Llojeta). Asistió a temprana edad a la Academia de Pintura de Cochabamba (hacia 1912), donde fueron sus maestros Avelino Nogales, Luis Baya y Fortunato Díaz de Oropeza. Allí cumple su servicio militar en el Regimiento 2 de caballería (1918).

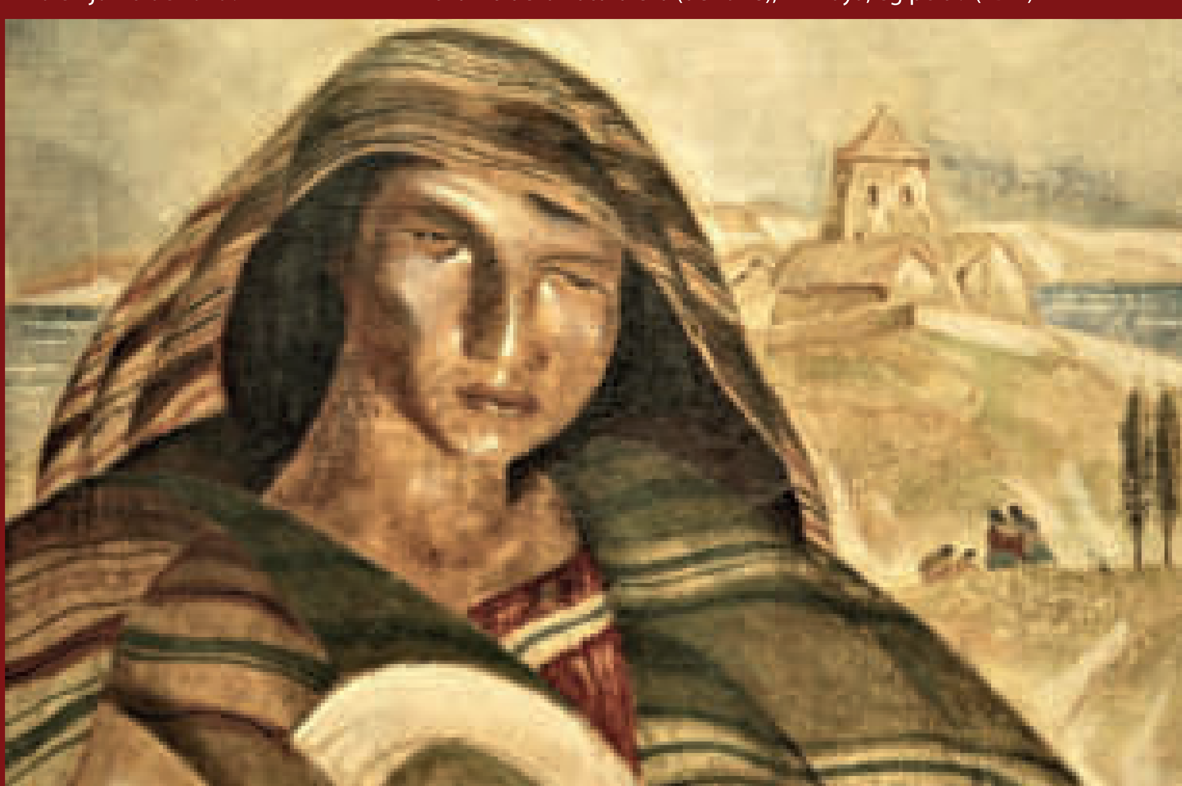
En esta ciudad realiza su primera exposición en 1920. Luego, con el apoyo económico de su madre (Justa Rojas), en 1921 viaja a Europa a estudiar en la Escuela Provincial de Barcelona, España; en 1923 pasa a la Escuela de Bellas Artes de París, donde conoce a Picasso; en 1924 regresa a España para seguir estudios en la Escuela Superior de Madrid. Tras realizar una elogiada exposición en Madrid, retorna a Bolivia en junio de 1929.

Expuso sus obras en Potosí y en Sucre. En 1931 asume la dirección de la Escuela de Bellas Artes 'Hernando Siles' en la ciudad de La Paz. También dirige el Departamento del Patrimonio Artístico del Ministerio de Educación, donde trabajó junto al arquitecto Emilio Villanueva. Desde esa época realiza la catalogación de las obras de arte del período virreinal y republicano, entre ellas descubre a Melchor Pérez de Holguín, de quien exhumó más de 400 telas. Posteriormente asiste a la Guerra del Chaco en 1933, donde logra pintar una serie sobre el trágico enfrentamiento.

En 1945 regresa a Europa, esta vez invitado por el British Council de Londres, para hacer estudios de restauración de pintura; participa en la recuperación de varios cuadros de los museos, dañados por los bombardeos de la II Guerra Mundial. Al año siguiente retorna a Bolivia para concentrar su atención en la denominada 'Pintura Coagulatoria', hecho que abre polémica en el medio. Hace exposiciones en Buenos Aires y Santiago de Chile. Son notables sus pinturas tituladas: El triunfo de la naturaleza (de 1928); El beso del ídolo (de 1929); Ñusta (1932) y Cristo aymara (de 1939).

En historiador de arte Vicente Gesualdo lo valoró anotando: "Este artista boliviano es uno de los exponentes más sólidos del arte pictórico en América Latina junto con el peruano José Sabogal y los mexicanos Rivera, Orozco y Siqueiros. Al acercarse al indio para fijar los rasgos de su fisonomía, acercó a los mejores hombres de su generación hacia esa raza sufriente y olvidada. No se propuso hacer arte social, de acuerdo con las consignas que no aceptaba su sensibilidad, pero lo social surgió espontáneamente de su obra".

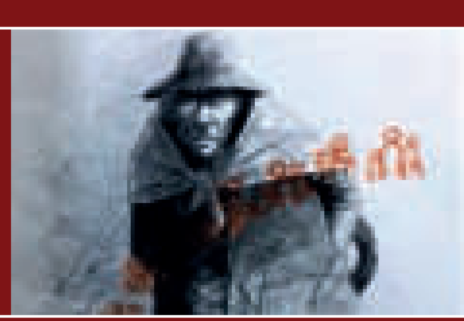
Un pensamiento de Guzmán de Rojas sobre su propia obra, puede estar sintetizada en el siguiente fragmento, dicho en 1929: "En mi labor verán que no hay una documentación objetiva de la naturaleza sino el sentimiento boliviano dentro de su forma estática, basada en el gran arte tiahuanacota; arte superior, estilizado, rítmico, pianista, decorativo, sintetizado en el más puro concepto analítico y con plenos contactos con el arte incásico, maya, egipcio". (EBM)

LA OBRA DE CECILIO GUZMÁN DE ROJAS. En estos días el público boliviano puede apreciar un conjunto de 52 obras -la mayoría de colecciones privadas- del Maestro potosino en la galería del Espacio Patiño, aquí en La Paz; sin duda una gran oportunidad para conocer su trabajo. (Foto: 'Retrato de mujer aymara', Guzmán de Rojas, s.f.)

EL APARAPITA

Es una producción del MUSEO DEL APARAPITA
Editor responsable: Elías Blanco Mamani
Correo: elíasblanco2009@gmail.com
Fotos: Archivo Museo del Aparapita
La Paz - Bolivia

EL ARTISTA

Autorretrato de Guzmán de Rojas (1937)

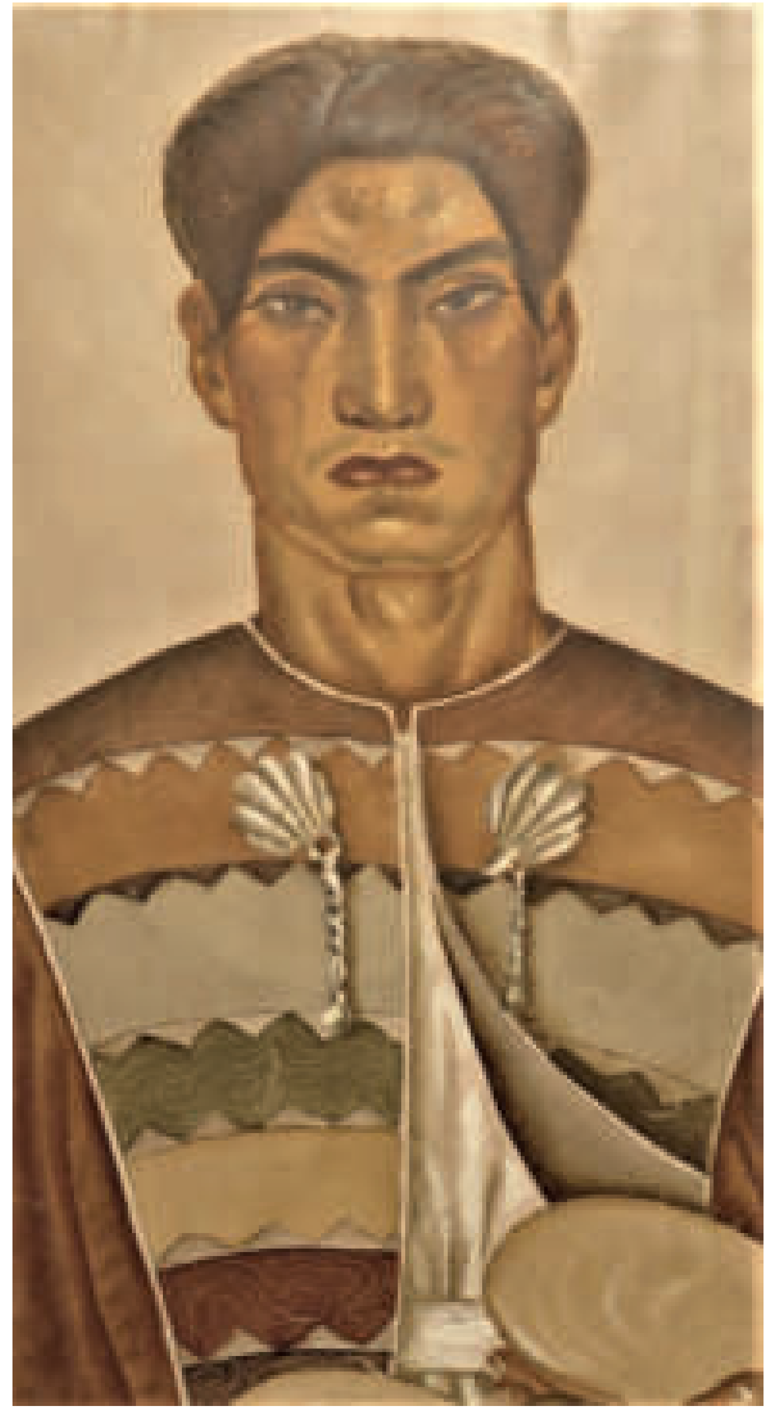

Foto: "Autorretrato con paleta" (1937), expuesto en Espacio Patiño, La Paz, 2023

LA FOTO HISTÓRICA

CECILIO GUZMÁN DE ROJAS EN PLENO TRABAJO. La pintura fue la gran pasión del artista potosino, pero no solamente en las creaciones propias, sino que restauró muchos cuadros especialmente de la colonia, es el caso de la foto con un lienzo del siglo XVIII.

(Publicado por 'La Razón' de La Paz, del 20 de enero de 1946)

EL ALTIPLANO y el pensar de Guzmán de Rojas

El pensamiento de Cecilio Guzmán de Rojas en torno al arte, se ha expresado en una serie de artículos publicados en vida, así conocemos dos de ellos, el primero publicado en 1936 titulado 'El arte en Bolivia', y el segundo de 1945 como 'Interpretación plástica del altiplano', aparecido en 'La Razón'; de este último artículo reproducimos a continuación partes sustanciales:

Las pampas infinitas del altiplano, que se encuentran a tres mil ochocientos metros sobre el nivel del mar, tienen características físicas, que constituyen verdaderos fenómenos misteriosos que gravitan en forma poderosa en el alma de quien las contempla. Paisajes desolados, sobrios de temática, atmósfera seca, pura, prístina, se adquiere al contemplarlos en el sentido de profundidad infinita; imágenes donde aparecen los perfiles de las montañas metálicas; lomas y tierra, recortadas como con cuchillos, en un deleite de aristas, muestran la ausencia de perspectiva aérea.

La atmósfera metálica del altiplano, es sin duda alguna la emoción estética más fuertemente plástica para el artista abstracto y subjetivo. Sus características especifican la gran sensibilidad de línea, que hace de las imágenes de cosas y personas una emoción lineal. Los términos de profundidad y lejanía no tienen gradaciones tonales, parecen estar siempre cerca, en primer plano, y sólo dan la sensación de profundidad por su escala de proporción descendente, a medida que se van alejando.

Planos y valores del cielo azul, añil, tienen un dinamismo extraño; son planos especiales que vibran como prisma de embrujo y fascinación. El color de la tierra, cerros y montañas metálicas, cantan suave, cromáticamente, los pardos y neutros. Aquí se mimetizan, vicuñas, alpacas, el hombre altiplánico. De la emoción, por la claridad y nitidez con que se hacen presentes objetos y cosas, surge un concepto estético de la calidad en sí. Son imágenes de estas tierras mágicas, especiales para grabadores ciclópeos.

Canto de exaltación de la forma, tangible, plena, en que la luz solo alumbra dejando siempre como centro de interés las montañas. Hay un sentido cósmico que fluye en el ambiente con calidades de paisaje lunar, con luces joyantes, opalinas, nacaradas, que estremecen de emoción. Sin imágenes de pocos elementos, y sin embargo, todo un mundo de riqueza subjetiva.

Pensemos, por un instante, y traslademos a este mundo a tres genios del impresionismo: Cezane, Renoir y Manet, y pongámoslos frente a esta realidad física y subjetiva. Qué harían estos maestros del impresionismo, donde el sujeto es un pretexto, para representar en él, el juego de la luz…"

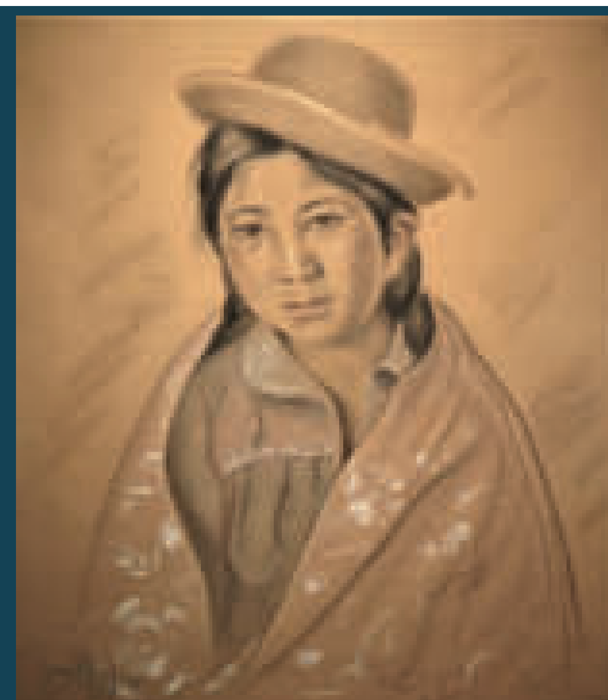

"PAREJA INDIA". Grabado realizado por Cecilio Guzmán de Rojas, fechado en el año 1928. Pertenece a la colección del Museo Nacional de Arte con sede en la ciudad de La Paz.

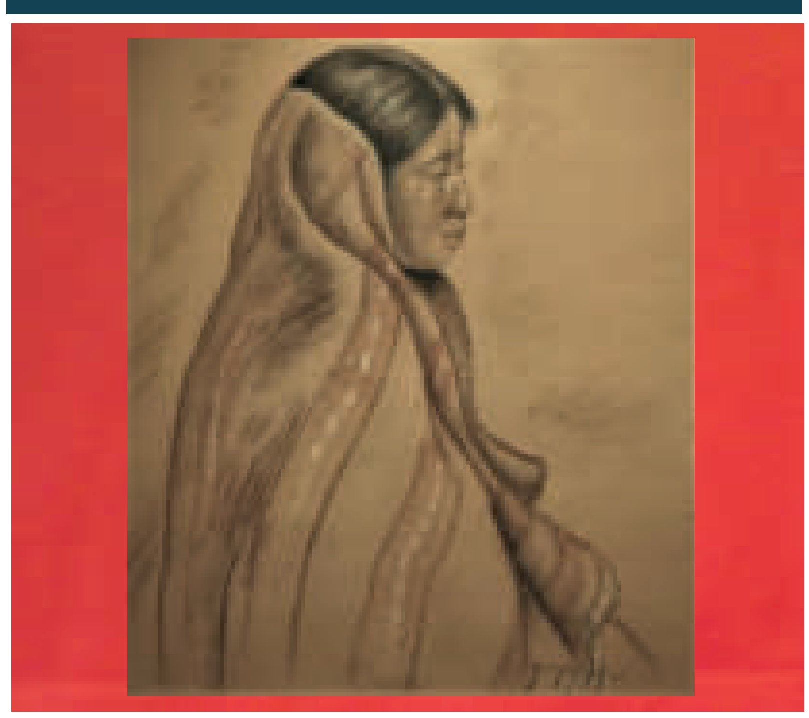
LOS CUADROS DE CECILIO

"LLOKALLITA DEL POOPÓ". Óleo sobre tela, fechado en el año 1943. Para aquellos años, Guzmán de Rojas tenía sólidos conceptos sobre el altiplano y sus habitantes.

"RETRATO DE NIÑA CON SOMBRERO". Pintura realizada por Guzmán de Rojas con técnica mixta sobre papel. Está fechada en el año 1947 y pertenece a una colección privada.

"PERFIL DE NIÑA AYMARA". Obra realizada con técnica mixta sobre papel, fechada el año 1947 y que pertenece a una colección privada. Cuadro expuesto en Espacio Patiño de La Paz este año 2023.

UN ARTISTA TESTIGO DE SU TIEMPO

LA GUERRA DEL CHACO en el arte de Guzmán de Rojas

El drama de la Guerra del Chaco (1932-1935), conflicto que enfrentó a los pueblos de Bolivia y Paraguay, arrastró a mucha gente a tomar las armas y marchar al frente de batalla; para entonces Guzmán de Rojas tenía 33 años de edad y aceptó desde un primer momento su deber de asistir a contienda, pero él lo haría con cuadernos de dibujo.

El biógrafo Wilson Mendieta Pacheco hace la siguiente descripción de este capítulo: "El soldado Guzmán de Rojas, aparte de su fusil, lleva en su modesto equipaje papeles, pinceles, cuadernillos, material de pintura, lápices y tintas. Desde El Alto de La Paz, ubicado ya en el lento tren de conscriptos, contempla a la ciudad con nostalgia. El Illimani, Llojeta y la altiplanicie andina se le graban aún más en su mente. Viajaba en compañía de amigos en la cultura y de anónimos jóvenes indígenas que desconocían su destino final".

Por su lado la investigadora Amparo Miranda nos dice que Cecilio estuvo en el fortín 'Ballivián' a orillas del Pilcomayo; allí permaneció durante siete meses, tiempo en que hizo aproximadamente 300 apuntes, dibujos y acuarelas "que muestra la desgracia del soldado en el Chaco boliviano". A decir del crítico de arte Pedro Querejazu (2008) "Esa serie de pinturas de los dramas de la guerra /…/, fue ciertamente uno de los puntos más altos de su creatividad y de su producción artística. Son también la máxima manifestación del expresionismo que llegaría al país poco después…".

De retorno en La Paz en 1934, esta serie de trabajos sobre el Chaco fue expuesta en distintas galerías. Pasados los años, el 2008 se hizo una retrospectiva de esta serie en el Espacio Patiño con el título de 'Chaco Trágico', junto a la obra de otros artistas con el mismo tema. Este año 2023 volvemos a encontrarnos con sus dibujos, en el que adicionalmente se reproduce el siguiente texto con firma de Guzmán de Rojas: "Es una visión dantesca de la guerra, donde no suena la fanfarria militar que enardece el chauvinismo de la retaguardia de emboscados y negociantes, sino el apóstrofe de un hombre de sensibilidad que miró la guerra, con ojos cargados de piedra e indignación, y la vivió en toda su miseria, junto a héroes mutilados y a indios, cholos y blancos masacrados por el frente y por la espalda". (EBM)

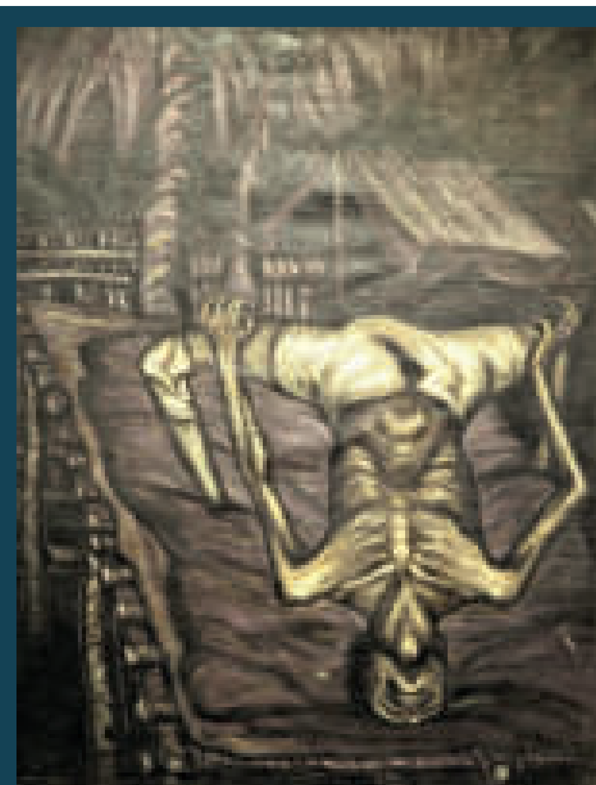

"GUERRA DEL CHACO", así fue titulado este cuadro realizado al óleo sobre madera, del año 1934. La obra pertenece al Museo Nacional de Arte con sede en la ciudad de La Paz.

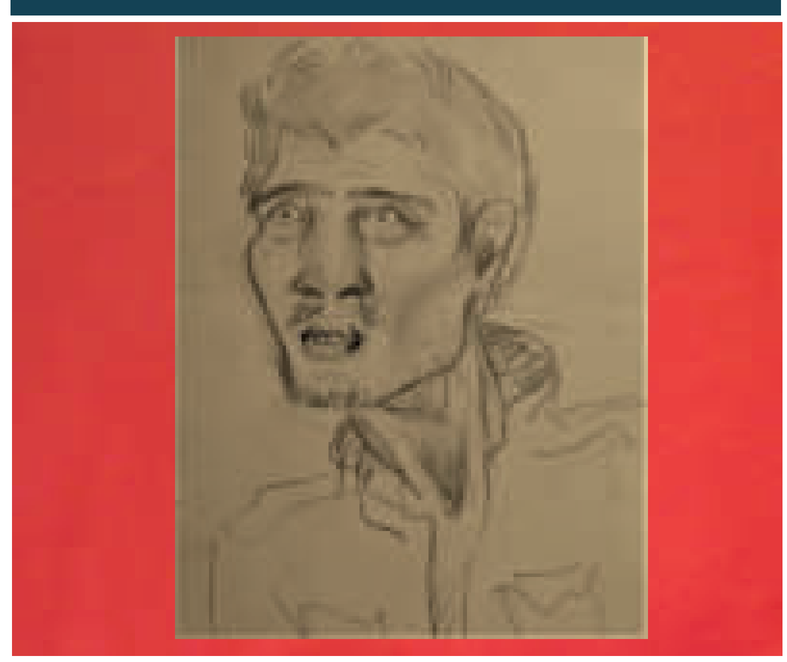
EL DRAMA DE LA GUERRA, retratada por Guzmán de Rojas

"TRES ROSTROS". Óleo sobre tela del año 1934 de Cecilio Guzmán de Rojas. Pertenece a colección privada. Obra expuesta en Espacio Patiño de la ciudad de La Paz en este año 2023.

"DISENTERÍA". Óleo sobre papel pintado hacia el año 1935 por Guzmán de Rojas. Esta es una evidencia de que el pintor potosino sufrió de cerca las enfermedades de los soldados.

"RETRATO DE SOLDADO". Dibujo a lápiz sobre papel del año 1934. Es uno de los muchos retratos que ha realizado Guzmán de Rojas en el mismo campo de batalla en el Chaco.

4 POEMAS y 4 libros para CECILIO GUZMÁN DE ROJAS

DEFINICIÓN
por Carlos Gómez Cornejo (1942)

Retinas amautas
intuyen la voz del ancestro.
Los aguayus de las vírgenes aimaras
y los vasos redivivos
devienen en sus manos
paleta de kipus inéditos aún.
Tiwanaku se despierta
con su mueca de granito
en la eucaristía de las pinceladas milagros.

Ahora llega hasta nosotros
chasqui corriendo
a través de milenios de noche
con un mensaje de colores en las pupilas.
La ubre minera del Potosí
saturó de alaridos recónditos su genio.

Enardece sus visiones proletarias
el clarín de las kantutas
desmelenadas como sollozos de sangre.

Fragmentos tomados del libro Wipfala (1931) de Carlos Gómez, p. 21-22

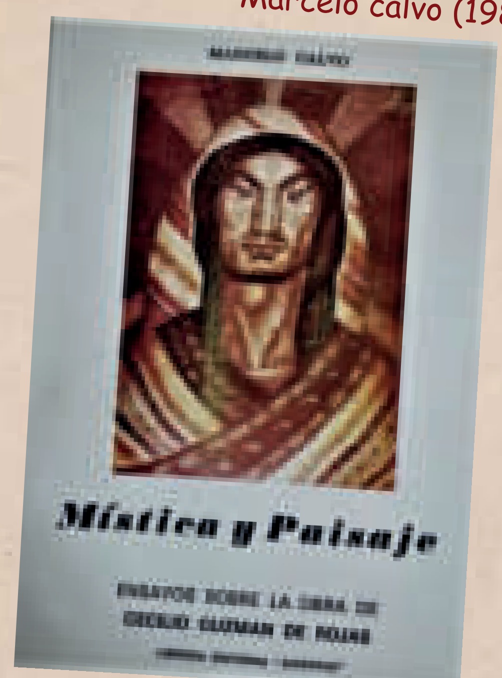
LA MUERTE MÁGICA es un libro inspirado en un pasaje misterioso de la vida de Cecilio Guzmán de Rojas. Impreso en la ciudad de La Paz el año 1988, del autor paceño Oscar Cerruto.

GUZMAN DE ROJAS
por Alfonso Finot (1950)

Con tu fuego iluminaste los paisajes
de la sierra;
el dolor que hay en la tierra
en tus cuadros los pusiste.
¿De qué vértigos sacaste
los recónditos temores
y los trágicos fulgores
que a las telas tu llevaste?
¿Con qué añiles compusiste
ese gesto ultra-terreno
que con álito sereno
ya trasunta el alma triste?
Para ti; sus ritornelos
canta el viento de la Puna.
Para ti, tiene la luna en la noche sus
desvelos.
En tu pálido sepulcro,
montan guardia los nevados
y la Estrella Solitaria:
¡Vierte lágrima postrera!

Tomado de Cristales de hielo (1950) de Alfonso Finot, p. 27-28

MÍSTICA Y PAISAJE
Marcelo calvo (1986)

ENSAYO impreso en 1986, del autor chuquisaqueño Marcelo Calvo.

GUZMÁN DE ROJAS
Wilson Mendieta Pacheco (1999)

ENSAYO biográfico del investigador tarijeño Wilson Mendieta Pacheco. Impreso en La Paz el año 1999.

TU MUERTE
por Paz Nery Nava (1942)

Como cóndores negros te asediaron las sombras,
veloces, agresivas hasta despedazarte el alma
en la calma nocturna y el paisaje de cumbres.
Pero tú estás de pie creciendo más aún
en tus lienzos polícromos y en las chozas que gimen.
Tus manos por el espacio
vuelan en tormentas de adioses
y tu voz está entrando en el mar agitado
de cien mil corazones.
Las venas de los árboles sobre la tierra amarga
saldrán a recibirte con vestidos ocres, de lilas y de rojos,
y corales de algas,
sinfónico connubio de canciones marinas
seguirá en el cortejo, hasta perderse
como el triste lamento de campanas distantes.
Qué olas verdes se extenderán, flotando
como cabelleras desprendidas!
¡Oh! Cecilio, tu muerte es una herida,
es una flor de angustia, es un grito de espanto!
Ahora sólo queda tu recuerdo en la sombra
devorando silencios,
pero tú estás de pie, columna andina sedienta de infinito!

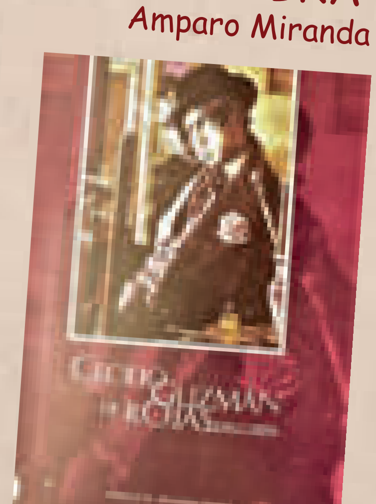
Fragmento tomado de Ritual de la sombra (1974) de Paz Nery Nava, p. 63

GUZMÁN DE ROJAS
por Anibal Vilaseca (1950)

Nace el Pintor del Ande al fenecer el siglo XIX
Y muere en el cenit del siglo.
Un espíritu inconforme,
sensible y tenaz impulsa el pincel del artista
para alcanzar el sublime anhelo
y la mayor perfección que el genio exige.
En su senda iluminada
por la luz de la consagración casi definitiva,
se cruza la sombra de un hermético
y siniestro personaje que sustrae
los valiosos manuscritos
-clave de la obra del pintor potosino-,
y la "muerte mágica" y justiciera
-como necesario corolario- del ladrón furtivo
en una calle solitaria
de cualquier calle europea.
Y surge Llojeta, el mejor escenario surrealista,
brotado de la misma paleta de su re-creador,
con toda la fuerza telúrica de los desfiladeros,
barrancos, abismos y montañas sin fin.

Fragmentos tomados de Presencia Literaria, La Paz, 13.02.2000, p. 1

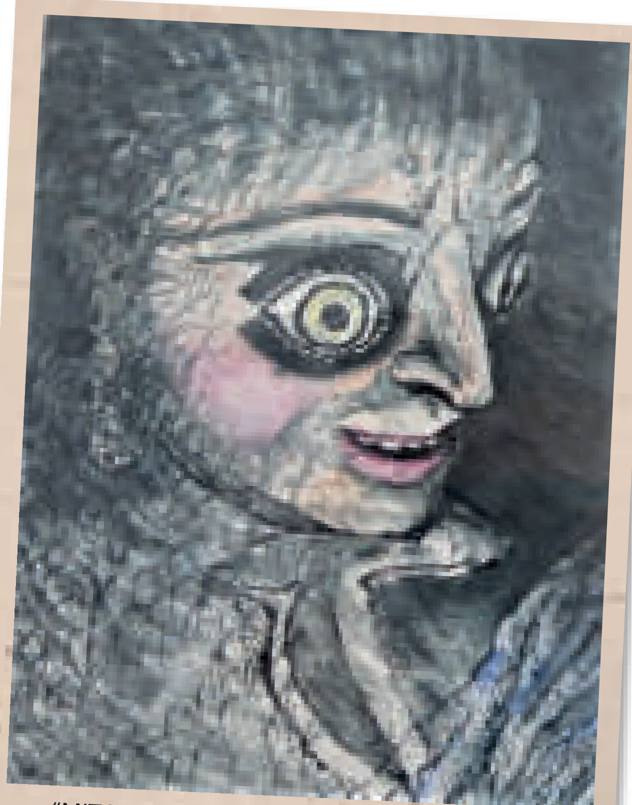
VIDA Y OBRA
Amparo Miranda (1999)

ENSAYO biográfico escrito por Amparo Miranda Castro e impreso en Potosí el año 1999, con motivo del Centenario del nacimiento de Guzmán de Rojas.

EL ARTE de GUZMÁN CANAVIRI

(Machacamarca, Oruro, 1965?)

"MITOS Y TRADICIÓN", obra (detalle) realizada con la técnica de mono estampa por Jaime Guzmán. Expuesta en La Paz el año 2021.

"VOLVERÉ Y SERÉ MILLONES", litografía realizada por Jaime Guzmán, en el que hace una alegoría del líder indígena Tupac Katari. Expuesto el año 2012.

BARTOLINA SISA, litografía de Guzmán en el que retrata a la compañera de Tupac Katari. La imagen circula en facebook.

"RESISTENCIA SENKATA 2019", litografía de Guzmán en el que hace memoria de los sucesos del año 2019 en la ciudad de El Alto.

"CONSPIRACIÓN", mono estampa realizada por Guzmán, obra que es parte de su 'Memoria popular en bocetos' del año 2022.

"LAS UTOPÍAS NUNCA MUEREN", dibujo a tinta de Jaime Guzmán. Obra fechada en 1994 y expuesta en el II Encuentro de Dibujo del año 2022.

"MASACRE 2019", cuadro realizado en mezzotinta por Edwin Guzmán, de su serie 'La memoria popular en bocetos', expuesto el año 2022 en La Paz.

10 DE AGOSTO

EMMA ALINA BALLÓN, una abanderada de la poesía

Foto: Archivo Museo del Aparapita, 1975

Ella cantaba así en 1958: "La noche ha terminado, y en la pampa infinita, / irrumpen las canciones victoriosas del día / despertando en los indios augusta algarabía. / Desde las altas cumbres de esmeralda y granito, / parten hacia la loma cruzando la planicie / con sus pasos triunfales, las llamas, / las altivas compañeras del indio". Estos son algunos versos de su libro VESTIGIOS DE SOMBRA, uno de sus tres poemarios publicados, los otros dos titulan: Adolescencia (1928) y Espiral de alivio (1978). Tal su obra de la autora paceña que ha generado valoraciones como aquel expresado por la notable chilena Gabriela Mistral: "Emma Alina Ballón, tierna y sugestiva poetisa boliviana, en la que la emoción y la realidad van hermanadas haciendo gala del tema"; otra opinión pertenece a Raúl Jaimes Freyre: "Hace algunos lustros que Emma Alina Ballón es, en el ejército de la intelectualidad femenina de Bolivia, la abanderada del ideal".

Emma Alina Ballón Viscarra nació en la ciudad de La Paz el 10 de agosto de 1913. Hija de David S. Ballón y Blanca Viscarra. La biógrafa Elssa Paredes nos proporciona los siguientes datos: "Mujer inteligente y feminista por convicción", fue Cónsul de Bolivia en Haití en 1965. "Titulada del Conservatorio Nacional de Música de La Paz como profesora de piano y violín, continuó sus estudios en Buenos Aires hasta llegar a concertista". Ha ganado varios premios literarios.

El escritor Porfirio Díaz Machicao en el proemio a Espiral de alivio, anotó: "Estoy en el umbral de un bello libro de Emma Alina Ballón Espiral de alivio, un conjunto magnífico de poemas que yo diría de otro tiempo, de una época mejor que la actual, acaso con mejores maestros y paradigmas severos y heroicas. Así es la temática y la producción de esta mujer extraordinaria que canta desde los Andes una poesía hecha para la denuncia y el interrogante de todas las épocas".

En un 'Soneto a la rosa', antologado por Yolanda Bedregal, Ballón expresa: "Tener la rosa, amiga. Ser la rosa. / Pétalo blanco, espina endurecida. / Perfumado el amor, alta la vida, / y alguna cosa más, alguna cosa. / Que tenga la hermosura de la rosa: simple, digna, fragante, amanecida, / crepuscular tal vez desvanecida, / pero siempre ella misma, siempre rosa. / Ser lo que somos. Signo de lo breve. / Eco floral o cáscara de nieve..."

Emma Alina Ballón falleció en su natal La Paz el año 2000. (EBM)

11 DE AGOSTO

JAIME GUZMÁN CANAVIRI

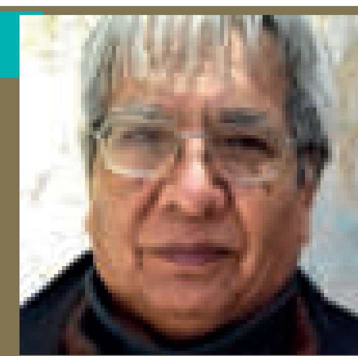

Artista del grabado, pintor y escultor. Jaime Oswaldo Guzmán Canaviri nació en Machacamarca, departamento de Oruro, Bolivia, un 11 de agosto de hacia el año 1965. Hizo estudios en la Academia de Bellas Artes 'Hernando Siles' de la ciudad de La Paz, donde radica desde su juventud; también cursó la carrera de Artes de la UMSA. Se desempeña como docente. Ha participado en diversas exposiciones y ganado varios premios en el trayecto, de ellos podemos citar el Primer Premio en Grabado del Salón 'Pedro Domingo Murillo' del año 1996, en La Paz.

El arte de Edwin Guzmán se alimenta de la historia de los movimientos populares en Bolivia, así lo demostró en su exposición denominada 'La memoria popular en bocetos' del año 2022, en el que presentó por ejemplo litografías sobre los hechos en la ciudad de El Alto del año 2019. (Foto: EBM)

12 DE AGOSTO

EDGAR ALANDIA

Músico compositor y director de orquesta sinfónica. Edgar Alandia Cañipa nació en la ciudad de Oruro, Bolivia, el 12 de agosto de 1950. Hizo estudios en el Conservatorio de Música de La Paz. En 1977 se diplomó en composición del Conservatorio de Música 'Santa Cecilia' de Roma, Italia. Trabajó en el teatro de la Opera de Bruselas y con el Ballet du XX Siecle de M. Bejart, con el que realizó giras por varios paises. Profesor del Conservatorio de Pescara, Italia. Ha ganado varios premios.

13 DE AGOSTO

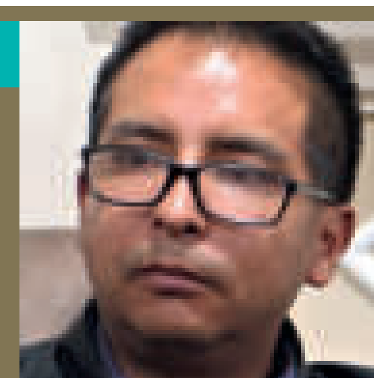
MARÍA ELENA CHAMBI

Escritora e historiadora. María Elena Chambi Cáceres nació en la ciudad de Villazón, Potosí, el 13 de agosto de hacia el año 1965. Ha publicado dos libros, el primero de ellos titula Vientos del sur (2013), que –según se define en la presentación del mismo- "es una obra que intenta reflejar la historia de constitución y organización de este pueblo fronterizo (Villazón) desde su nacimiento. Tiene una redacción novelada, no ficticia, ya que cuenta con rigurosidad investigativa y académica". Su segundo libro titula Los Chichas en la colonia, impreso en el año 2015.

15 DE AGOSTO

RUDY TERCEROS

Escritor y literato. Rudy José Terceros Lira nació en la ciudad de La Paz el 15 de agosto de 1979. Su hoja de vida registra que estudió derecho y francés, y en el último tiempo siguió la carrera de literatura en la Universidad Mayor de San Andrés. El año 2013 ganó el Premio Nacional de Literatura con Un zapato llamado Dere. El 2018 ganó otro premio con Aventura en un pueblo perdido, y el año 2019 sacó a luz su libro de cuentos Monstruos y obsesiones, sobre el que anotó Miguel Carpio: "es un texto que estructura un viaje a los aspectos más profundos, no siempre negativos, de la mente humana..."

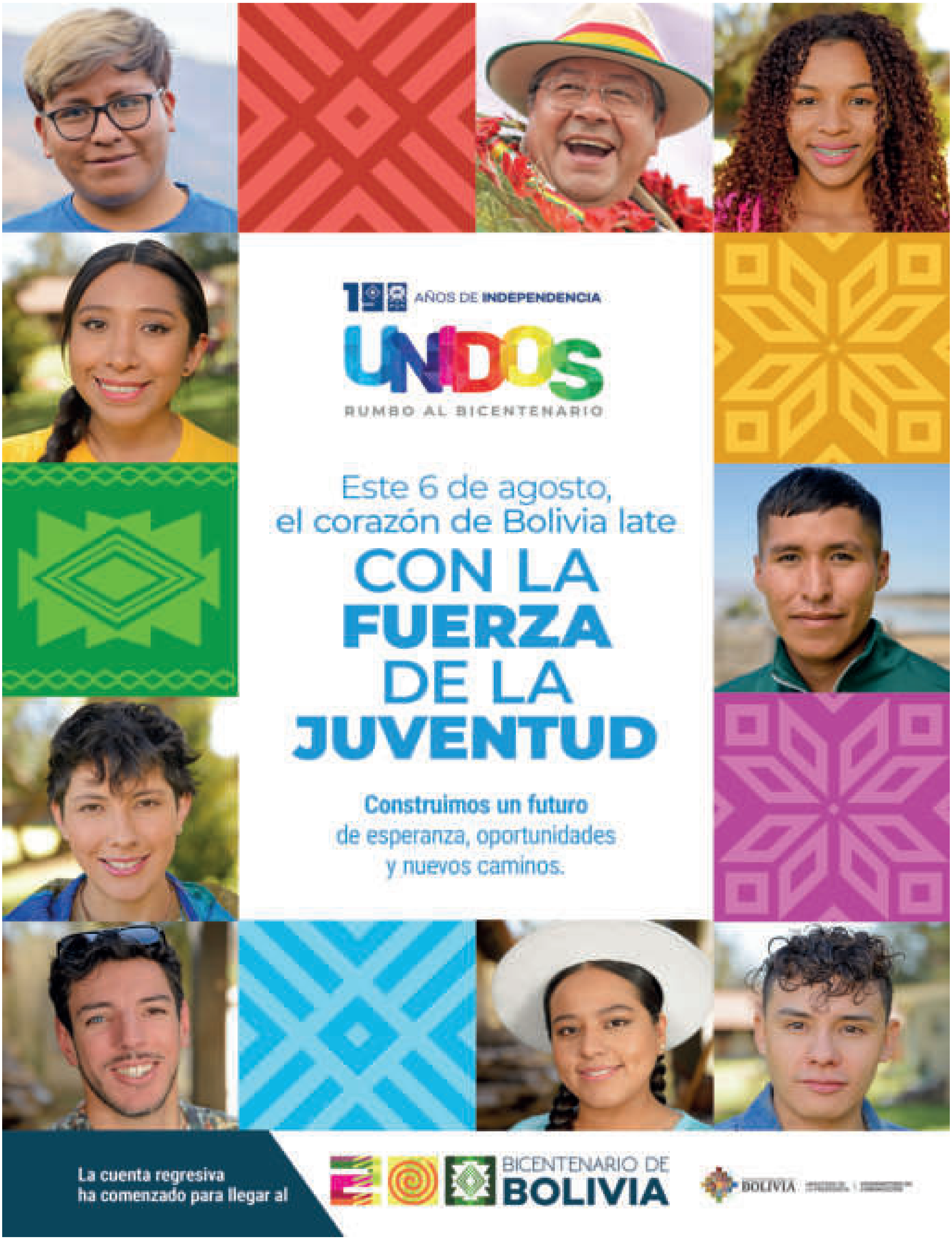
16 DE AGOSTO

LYDIA PARADA

Poeta, novelista y cuentista. Lydia Parada de Brown nació en la ciudad de Trinidad, capital del departamento del Beni, Bolivia, el 16 de agosto de 1921. Profesora de filosofía y letras titulada en la Normal de Sucre. Tiene un Masterado en literatura hispanoamericana de la Universidad 'George Washington', de EEUU, país donde reside desde el año 1962.

Ha publicado tres novelas, igual número de poemarios, cuatro libros de cuentos, dos memorias y un ensayo sobre la poesía de Rosario castellanos.

190 AÑOS DE INDEPENDENCIA
UNIDOS
RUMBO AL BICENTENARIO
Este 6 de agosto,
el corazón de Bolivia late
CON LA
FUERZA
DE LA
JUVENTUD
Construimos un futuro
de esperanza, oportunidades
y nuevos caminos.
La cuenta regresiva
ha comenzado para llegar al
BICENTENARIO DE
BOLIVIA
BOLIVIA